

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

Факультет	Дизайн середовища	Рівень вищої освіти	Перший (освітньо-професійний)
Кафедра	Дизайн тканин та одягу	Рік навчання	4
Галузь знань	02 Культура і мистецтво	Вид дисципліни	Вибіркова
Спеціальність	022 Дизайн	Семестри	7

ФЕШН ФОТОГРАФІЯ

Семестр 7 (осінь 2023-2024 навч. рік)

Викладач	Гурдіна Владислава Василівна , канд. мист., доцент
e-mail	gurdina.vladyslava@ksada.org
Заняття	За розкладом
Консультації	За розкладом
Адреса	К.317, поверх 3, корпус 3, вул. Мистецтв, 11
Телефон	+380675715032

КОМУНІКАЦІЯ З ВИКЛАДАЧЕМ

Поza заняттями офіційним каналом комунікації з викладачем є листування у Telegram (+380675715032) і тільки у робочі дні та робочий час. Обговорення проблем, пов'язаних із дисципліною, під час занять або консультацій у визначений час. За умов дистанційних занять використовується програма Google Meet. Посилання на заняття у Classroom. Акаунт студента у Telegram та Google Meet бажано має бути названий справжнім ім'ям та прізвищем студента.

ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна базується на таких дисциплінах, як «Основи композиції», «Кольорознавство», «Історія зарубіжного мистецтва», «Основи проектування і проектної графіки», «Проектування», «Комп'ютерні технології», «Історія української культури і мистецтва».

МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ

Основна спрямованість дисципліни «Фешн фотографія» визначається професійною адаптацією мислення, візуальних особливостей сприйняття, теоретичних та практичних навичок створення фото-продукції в дизайні одягу. На практичних заняттях студенти одержують знання сприйняття та аналізу творів фотографічного мистецтва, а також навички розробки фото-продукту для дизайну. Одержують необхідні знання з історії розвитку фотографії як жанру мистецтва, зокрема фешн-фотографії. Знайомляться з творчими методами фотографів. Опановують різноманітні композиційні засоби роботи з візуальною формою фотографії та продукції, розробленої на її основі. Дисципліна «Фешн фотографія» направлена на

розширення візуального мислення і розкриття творчого потенціалу майбутніх дизайнерів. Отримані знання та практичні навички можуть бути використані в презентації проєктних пропозицій та в подальшій професійній діяльності.

Метою дисципліни «Фешн фотографія» є навчання творчому самовираженню та здатності вирішувати проблеми, які диктуються сучасним світом дизайну та моди. Ознайомити студента з можливими засобами художнього вираження через фотографію. Дисципліна орієнтована на розвиток креативних ідей та нових засобів вираження проєктної пропозиції.

Завдання дисципліни – опанування різноманітними напрямками створення фото-продукції в дизайні одягу, різних стильових напрямків і композиційних засобів, які стимулюватимуть розвиток творчого мислення. Одержання початкових навичок роботи над фотографією, опануванням різних напрямків та жанрів фешн фотографії, різноманітних прийомів створення візуального образу продукту дизайну одягу стануть стартовим етапом для удосконалення дизайнерських навичок у студентів.

Основна спрямованість дисципліни — оволодіння етапами роботи над фешн фотографією та вміння застосовувати отримані знання в проєктній діяльності.

Дисципліна забезпечує набуття таких компетентностей, як:

ІК – Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі дизайну, або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій і методів дизайну та характеризується комплексністю і невизначеністю умов;

ЗК5 – Здатність працювати в команді;

ЗК6 – Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Дисципліна забезпечує спеціалізовані (фахові, предметні) компетентності:

СК1 - Здатність застосовувати сучасні методики проєктування одиничних, комплексних, багатофункціональних об’єктів дизайну;

СК3 – Здатність здійснювати композиційну побудову об’єктів дизайну;

СК4 – Здатність застосовувати навички проєктної графіки у професійній діяльності;

СК7 – Здатність використовувати сучасне програмне забезпечення для створення об’єктів дизайну;

СК11 - Здатність досягати успіху в професійній кар’єрі, розробляти та представляти візуальні презентації, портфоліо власних творів, володіти підприємницькими навичками для провадження дизайн-діяльності.

Дисципліна забезпечує програмні результати навчання:

ПРН1 – Застосовувати набуті знання і розуміння предметної області та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях;

ПРН3 – Збирати та аналізувати інформацію для обґрунтування дизайнерського проєкту, застосовувати теорію і методику дизайну, фахову термінологію (за професійним спрямуванням), основи наукових досліджень;

ПРН4 – Визначати мету, завдання та етапи проєктування;

ПРН5 – розуміти і сумлінно виконувати свою частину роботи в команді; визначати пріоритети професійної діяльності;

ПРН6 – Усвідомлювати відповідальність за якість виконуваних робіт, забезпечувати виконання завдання на високому професійному рівні;

ПРН7 – Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об’єкти для розроблення художньо-проєктних вирішень;

ПРН8 – Оцінювати об’єкт проєктування, технологічні процеси в контексті проєктного завдання, формувати художньо-проєктну концепцію;

ПРН9 - Створювати об’єкти дизайну засобами проєктно-графічного моделювання;

ПРН10 - Визначати функціональну та естетичну специфіку формотворчих засобів дизайну в комунікативному просторі;

- ПРН11 – Розробляти композиційне вирішення об'єктів дизайну у відповідних техніках і матеріалах;
- ПРН12 – Дотримуватися стандартів проектування та технологій виготовлення об'єктів дизайну у професійній діяльності;
- ПРН17 - Застосовувати сучасне загальне та спеціалізоване програмне забезпечення у професійній діяльності (за спеціалізаціями);
- ПРН18 - Відобразити морфологічні, стильові та кольоро-фактурні властивості об'єктів дизайну;
- ПРН19 - Розробляти та представляти результати роботи у професійному середовищі, розуміти етапи досягнення успіху в професійній кар'єрі, враховувати сучасні тенденції ринку праці, проводити дослідження ринку, обирати відповідну бізнес-модель і розробляти бізнес-план професійної діяльності у сфері дизайну.

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Основна спрямованість дисципліни «Фешн фотографі» у 7 семестрі визначається професійною адаптацією мислення, візуальних особливостей сприйняття, розвитком творчої уяви та фантазії, теоретичних та практичних навичок створення фото-продукції в дизайні одягу.

Дисципліна вивчається протягом одного семестру на 4 курсі (4 кредити ECTS, 120 навчальних годин, в тому числі 45 годин – аудиторні лекційні та практичні та 75 годин – самостійні), складається з 2 модулів (8 тем).

Модуль 1

Тема 1. Вступ до фешн фотографії. Історія та розвиток фешн фотографії.

Тема 2. Стилiстичні та композиційні засоби фешн фотографії. Особливості зйомки у стилі Flatlay.

Тема 3. Різні види фешн фотографії: catalog, lookbook, campaign, editorial, advertorial, product shoot. Важливість правильного вибору моделей та команди.

Тема 4. Основи студійного та природного світла у фешн фотографії: техніки та виклики.

Роль вибору локацій у фешн фотографії: створення контрасту та гармонії.

Тема 5. Видатні фешн фотографи, особливості їх творчості.

Тема 6. Особливості street style фотографії, видатні фотографи напряму.

Модуль 2

Тема 7. Презентація фешн продукції брендами, основні характеристики, впізнаванні елементи та ДНК бренду. Контент в соціальних мережах фешн брендів.

Тема 8. Екзаменаційна робота: зйомка в стилістиці Campaign від ідеї до готового фешн продукту. Де шукати джерело натхнення, як спланувати та реалізувати творчий процес.

ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ

Теми розкриваються шляхом проведення лекцій та майстер-класів від викладача та запрошених фешн фотографів, а також виконанням практичних робіт студентами. Самостійна робота студентів полягає у розвитку навичок самостійного опрацювання інформації з різних джерел, вмінні знаходити потрібну інформацію у різних джерелах (інтернет, бібліотеці тощо) та доопрацювати практичні завдання. Додаткові індивідуальні завдання можуть бути пов'язані з експериментальним пошуком більш вдалого проектного рішення.

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Усі основні та додаткові матеріали можна переглянути у чаті групи в Telegram.

НЕОБХІДНІ МАТЕРІАЛИ

Блокнот для конспекту, ручка. Смартфон з камерою. Комп'ютерна техніка (ноутбук, планшет) з можливістю демонстрації тематичних презентацій і виходу до мережі Інтернет.

ПРАВИЛА ВИКЛАДАЧА

Під час проведення викладачем лекції та пояснення завдання он-лайн, необхідно вимкнути мікрофони. За необхідності студент має просити дозволу зробити перерву. У разі неможливості проведення занять за розкладом з вагомих причин, викладач має право перенести заняття на вільний день за попередньою узгодженістю з групою студентів. Вітається авторська інтерпретація теми заняття, якщо вона аргументована та студент може довести свою точку зору. Час від часу студенти повинні фіксувати в коротеньких відео та фото процес роботи (бекстейж) та відсилати керівнику.

ПОЛІТИКА ВІДВІДУВАНOSTІ

Не вітається запізнення на заняття (якщо є поважна причина — студент має попередити заздалегідь). Пропуски занять без поважних причин недопустимі (причини пропуску мають бути підтверджені). Якщо студент пропустив певну тему, він повинен самостійно відпрацювати її та на наступному занятті представити виконану роботу. Під час дистанційної форми навчання присутність на занятті зараховується лише при постійно увімкненій камері. Якщо камера студента вимкнена, то заняття вважається пропущеним.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Студенти зобов'язані дотримуватися правил академічної доброчесності (у питанні реалізації цієї програми – плагіату у фінальних рішеннях, які презентуються як авторські). Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. Корисні посилання: <https://законодавство.com/zakon-ukrajiny/stattya-akademichna-dobrochesnist-325783.html>
<https://saiup.org.ua/novyny/akademichna-dobrochesnist-shho-v-uchniv-ta-studentiv-na-dumtsi/>

РОЗКЛАД КУРСУ

Дата	Тема	Вид заняття	Зміст	Год.	Поточний контроль	Деталі
Зарокладом	1	лекція	Тема 1. Вступ до фешн фотографії. Історія та розвиток фешн фотографії.	3	Завдання: доповідь про фешн фотографію (презентація).	Обрати фешн фотографію (будь-якого фотографа та періоду), що сподобається, “зачепить” та зробити про неї доповідь (чому саме цей знімок, чим він унікальний, яка ідея та концепція, процес створення тощо).
	2	лекція	Тема 2. Стилiстичні та композиційні засоби фешн фотографії. Особливості зйомки у стилі Flatlay.	3	Завдання: проведення зйомки у стилі Flatlay за заданою темою (4-6 фото).	

3	лекція	Тема 3. Різні види фешн фотографії: catalog, lookbook, campaign, editorial, advertorial, product shoot. Важливість правильного вибору моделей та команди.	3		
4	лекція	Тема 4. Основи студійного та природного світла у фешн фотографії: техніки та виклики. Роль вибору локацій у фешн фотографії: створення контрасту та гармонії.	3	Майстер-клас з професійним фотографом	
5	практика		3	Особливості зйомки каталогу та лукбуку та принципова різниця між ними. Завдання: зйомка каталогу та лукбуку (по 4-6 фото).	
6	лекція	Тема 5. Видатні фешн фотографи, особливості їх творчості.	3		
7	лекція	Тема 6. Особливості street style фотографії, видатні фотографи напряму.	3		
8	лекція	Тема 7. Презентація фешн продукції брендами, основні характеристики, впізнаванні елементи та ДНК бренду. Контент в соціальних мережах фешн брендів.	3	Завдання: аналіз презентації фешн продукції обраним брендом, основні характеристики та особливості; останні зйомки та контент у соціальних мережах (презентація).	
9	лекція	Тема 8. Екзаменаційна робота: зйомка в стилістиці Campaign від ідеї до готового фешн продукту. Де шукати джерело натхнення, як спланувати та реалізувати творчий процес.	3	Визначення теми, ознайомлення з нею.	
10	практика		3	Збір матеріалу, аналіз аналогів.	
11	практика			Написання концепції, створення мудборду.	
12	практика		3	Підготовчі етапи до проведення зйомки.	
13	практика		3	Підготовчі етапи до проведення зйомки.	
14	практика		3	Проведення екзаменаційної зйомки.	
15	практика		3	Постобробка фотографій, оформлення екзаменаційного завдання, відправка результатів роботи до журналів та конкурсів.	

РОЗПОДІЛ БАЛІВ

Тема	Форма звітності	Бали
1-6	Поточний контроль	24-40
7-8	Поточний контроль	36-50
	Іспит (перегляд)	0-10
	Всього балів	100

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

	БАЛИ		КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
	0-40	0-60	
A	36-40	54-60	Студент повністю оволодів матеріалом, в повному обсязі виконав практичну роботу. Активно проявляв себе на заняттях. В презентованій роботі є авторський креативний підхід. Робота виконана та презентована якісно та оригінально, відповідаючи всім вимогам
B	33-35	49-53	Студент повністю оволодів дисципліною, в повному обсязі виконав практичну роботу, але в процесі виконання допустив декілька незначних помилок, що можуть стосуватися самої роботи або її презентації
C	30-32	44-48	Студент повністю оволодів матеріалом, в повному обсязі виконав практичну роботу, але припустився грубих помилок завданнях, є проблеми з якістю роботи
D	26-29	38-43	Студент не в повному обсязі оволодів дисципліною, робота виконана із значними помилками, неточностями, грубо оформлена
E	24-25	36-37	Студент не в повному обсязі оволодів дисципліною, робота виконана із значними помилками, оформлення виконано неякісно
	0	0	Пропуск поточного контролю

ФОРМАТ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ

Формою семестрового контролю є екзаменаційний перегляд. Для одержання підсумкової оцінки необхідно пройти всі модульні контролю за семестр і виконати екзаменаційну роботу, яка і презентується під час перегляду. Передбачено додаткові бали за участь у конференції за темою дослідження, виконаною в межах дисципліни або у творчому конкурсі (5-7), активність на заняттях, участь у житті академії (1-3). Максимальна кількість балів-бонусів — 10.

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою
		Для екзаменаційного перегляду
90-100	A	відмінно
82-89	B	добре
75-81	C	
64-74	D	задовільно
60-63	E	
35-59	FX	Незадовільно з можливістю повторного складання
0-34	F	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Також на заняттях викладач може порекомендувати додаткові джерела інформації.

Основна література

1. Гурдіна В.В. Феномен Street style на світових тижнях моди. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання мистецтвознавства та мистецької освіти: сучасність і перспективи». Збірник статей. Харків: ХДАДМ, 2018. с.40-42
2. Лагода О.М. Художньо-образні особливості костюма в дизайні одягу кінця XX - початку XXI століття : дис. канд. мистецтвознавства: 17.00.07 / Харківська держ. академія дизайну і мистецтв. — Х., 2007.
3. Лагода О. Дизайн костюма. Практики репрезентацій: монографія. Черкаси: Видавець Третяков О.М., 2018. 296 с.
4. Сміт Й.Г. Коротка історія фотографії. Львів: Видавництво Старого Лева, 2021. 224 с.
5. Avedon R., Hollander A. Women in the Mirror: 1945-2004. New York: Harry N. Abrams, Inc. 2005.
6. Borhan P. Mario Testino. SIR. 40th Ed. New York: Taschen, 2021. 512 p.
7. Cunningham B. Bill Cunningham: On the Street: Five Decades of Iconic Photography. New York: Clarkson Potter, 2019. 384 p.
8. Gernsheim, H. Creative Photography: Aesthetic Trends, 1839-1960. New York: Dover Publications, 1991.
9. Hall-Duncan N. The History of Fashion Photography. New York: Alpine Book, 1979.
10. Jade L. Fashion Photography 101: A Complete Course for the New Fashion Photographers of Lara Jade. ILEX, 2012.
11. Koetzle. H. Photographers A–Z (Bibliotheca Universalis). Taschen, 2015. 640 p.
12. Lindberg P. Peter Lindberg: On Fashion Photography. New York: Taschen, 2020. 440 p.
13. Newton H., Newton J. Helmut Newton: 20th Anniversary. New York: Taschen, 2019. 464 p.
14. Rojas J. Photographing Women: Posing, Lighting, and Shooting Techniques for Portrait and Fashion Photography. Rocky Nook, 2016.
15. Shinkle E. Fashion Photography. The Story in 180 Pictures. Thames&Hudson, 2017. 272 p.
16. Smith B. Fashion Photography: A Complete Guide to the Tools and Techniques of the Trade. Amphoto books, 2008. 192 p.
17. Tulchynska S. Contemporary Fashion Photography in Ukraine: Development Trends. Вісник КНУКіМ. Серія: Мистецтвознавство. Вип. 48. ISSN 2616-4183. p.185-193.

Допоміжна література

1. Грицай С. Д. Фешн фотографія — інструмент для популяризації та збереження національної ідентичності в умовах війни. Тенденції розвитку дизайну, дизайн-освіти та мистецтвознавства: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відп. ред. та упоряд. О. В. Гуменна – Київ: Арт академія сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі, 2023. – с. 25-28.
2. Грицай С.Д. Фотографія як засіб візуальної комунікації // Modern Research in World Science. - Львів, 2022. - Вип. 2(35). - С. 796- 802.
3. Мельник М. Фешн журналістика в епоху інтернет-медій. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2017. Випуск 42. С. 261–266 Visnyk of the Lviv University. Series Journalism. 2017. Issue 42. P. 261–266.
4. Нікуліна А., Пічка І. Fashion фотографія, як засіб передачі візуального образу жіночих колекцій одягу. Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми сучасного дизайну”. Київ: КНУТД, 2021 р. с. 137-139.
5. Angeletti N, Oliva A. In Vogue: The Illustrated History of the World's Most Famous Fashion Magazine. Rizzoli Publishing. 2008. 444 p.

6. Barnard M. Fashion as Communication. New York: Routledge, 2002.
7. Burman B. Fashion in Photographs 1860-1880//Journal of Design History, Vol. 6 (3), 1993. Pp. 220-222.
8. Eason J. High Fashion Photography — The Creation of Desire: веб-сайт. URL: <https://medium.com/@amalbert/high-fashion-photography-the-creation-of-desire-6bdb3d825dc> (дата звернення 10.08.2023)
9. Fashion Photography. Encyclopedia, Science News & Research Reviews: веб-сайт. URL: <https://academic-accelerator.com/encyclopedia/fashion-photography> (дата звернення 10.08.2023)
10. Peláe D. Fashion photography after WWII: the history of an art form: веб-сайт. URL: <https://www.paradigmemode.com/fashion/fashion-photography-history-after-wwii/> (дата звернення 10.08.2023)
11. What is the history of fashion photography?: веб-сайт. URL: <https://www.quora.com/What-is-the-history-of-fashion-photography> (дата звернення 10.08.2023)